

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт музыкального и художественного образования
Кафедра художественного образования

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа допущена
к защите
Зав. кафедрой

дата

подпись

Руководитель ОПОП

подпись

Исполнитель:

Пысина Анна Алексеевна
обучающийся БИ-41 группы

подпись

Научный руководитель:

Ярмошенко Владимир Михайлович
Доцент кафедры художественного
образования УрГПУ

подпись

Екатеринбург 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО КАК ЖАНР КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.....	5
1.1 Понятие документального фильма. Виды документального кино: очерк с чертами репортажа, инсценировка.....	5
1.2 Своеобразие работы сценариста, режиссера и оператора при съемке документального фильма	7
ГЛАВА 2. ПОЭТАПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА.....	11
2.1 Основные этапы создания документальных короткометражных фильмов	11
2.2 Литературные и режиссерские сценарии фильмов «В твоей голове», «Утро».....	15
2.3 Организация съемочного процесса и монтаж фильмов «Крещенские купания», «Утро», «В твоей голове».....	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	55
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	59

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня видеосъёмка становится неотъемлемой частью нашей жизни. Она используется почти везде, начиная от записи важных событий в нашей жизни, заканчивая охраной различных территорий. Самым главным феноменом видеосъёмки является – кинематограф. Искусство кино в наше время является самым востребованным среди прочих направлений творчества.

За сто двадцать с небольшим лет существования мир кино стал очень многообразен и интересен. В этом мире каждый найдет для себя интересную тему.

Весь кинематограф делится на игровое и документальное кино. В данной работе будет рассматриваться документальное кино. В основу документальных фильмов ложатся съёмки подлинных событий и лиц. Темой для документальных фильмов чаще всего становятся интересные события, культурные явления, научные факты и гипотезы, а также знаменитые персоны и сообщества. Мастера этого вида кинотворчества нередко поднимались до серьёзных философских обобщений в своих произведениях.

Реконструкции подлинных событий не относятся к документальному кино. Однако, в произведениях документалистики могут использоваться как фрагменты игровых фильмов, так и инсценировки, провокации, др. постановочные элементы, придуманные специально к случаю.

Цель художественно-творческого проекта – создание трех короткометражных фильмов: «В твоей голове», «Крещенские купания», «Утро» в жанре документальное кино.

Объект художественно-творческого проекта – процесс создания трех короткометражных фильмов в жанре документальное кино.

Предмет художественно-творческого проекта – технология создания трех короткометражных фильмов в жанре документальное кино.

Ключевые слова: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО, КИНОСЪЕМКА, СЦЕНАРИЙ, ТЕХНОЛОГИЯ, МОНТАЖ, ВИДЕОРЯД, ПРОЕКТ, РЕПОРТАЖ, ИНСЦЕНИРОВКА, ЖАНР.

Задачи художественно-творческого проекта:

1. Изучить научную и методическую литературу по теме исследования.
2. Проанализировать жанр документальное кино
3. Определить особенности создания кинопроизведений в жанрах репортаж и инсценировка
4. Написать литературный и режиссерский сценарии для трех короткометражных фильмов «В твоей голове», «Крещенские купания», «Утро».
5. Осуществить видеосъемку материала для короткометражных фильмов «В твоей голове», «Крещенские купания», «Утро».
6. Осуществить монтаж снятого материала.

Для решения поставленных задач художественно-творческого проекта использовались следующие **методы**:

- *теоретические*: изучение литературы, анализ и систематизация теоретических сведений по данной теме, моделирование технологии создания документального кино;
- *эмпирические*: написание литературного и режиссерского сценария, съемка кадров, необходимых для создания фильма, монтаж отснятого материала.

Практическая значимость проекта. Данный проект может применяться в качестве продвижения и популяризации документального короткометражного кино. Фильмы, созданные при соблюдении определенной технологии, могут быть использованы в качестве художественного материала на уроках в киношколах, студиях, киноклубах; описанная технология может быть использована как инструкция и применена для создания аналогичных фильмов.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО КАК ЖАНР КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

1.1 Понятие документального фильма, очерк в жанре репортаж и инсценировка

Документальными фильмами можно считать те фильмы, которые сняты на основе реальных событий. Темой для документальных фильмов чаще всего становятся интересные события, культурные явления, научные факты, а также знаменитые личности.

Термин «документальный» был впервые предложен Джоном Грирсоном в 1920-х годах. До этого французские журналисты и критики называли так фильмы, которые были сделаны в путешествиях. Грирсон же дал определение документальному кино, которое включает в себя все жизненные события.

Кинематограф начинался со съемок жизненных событий. Знаменитые фильмы братьев Люмьер «Прибытие пассажирского поезда» и «Выход рабочих с фабрики» можно по праву считать первыми документальными сюжетами.

Звание основателя российского документального кино досталось Дзиге Вертову. Свою кинокарьеру он начинал со съемок хроники Гражданской войны. Вертов постоянно искал такие способы съемки и монтажа, которые ни кто до него не использовал (например, съемка скрытой камерой).

Структура документального фильма состоит как из постановочной, так и репортажной съемки, также используются архивные видео- и фотоматериалы.

Особенностями документального кино являются: съемка с естественным освещением, статика, закадровый голос, интервью.

Существуют различные виды документального кино:

1) Чистая документалистика – кино создается на основе реальных событий с участием людей, которые не являются актерами, то есть идет съемка их жизни без какой либо постановки. Некоторые эксперты считают, что такое кино может быть снято только скрытой камерой.

2) Научные и образовательные фильмы – такие фильмы учат чемуто новому и предназначены для образовательных учреждений. Они помогают лучше усвоить пройденный материал.

3) Псевдо-документалистика (мокьюментари) – в фильмах используются не только подлинные материалы, но и различные постановочные кадры. Возможна съемка вымышленного полностью события.

У документального кино может быть цель исследовать какой-либо объект, пропагандирование, а также наблюдение за каким-либо событием.

Документальные фильмы подразделяются на разные жанры, рассмотрим очерк с чертами репортажа.

Очерк позволяет описывать широчайший круг явлений жизни общества, развития в искусстве, научные достижения – в нем нет тематических ограничений. Очерковый жанр подразумевает авторскую оценку явлений, поэтому к нему так часто обращаются создатели документальных фильмов.

В очерке могут сочетаться черты различных жанров, например, репортажа, отчета, зарисовки.

Создание фильмов о религиозно значимых событиях в нашей стране позволяет формировать культуру народа и уважение к религиозным традициям.

В документальных кино могут задействоваться фрагменты игровых фильмов, имитации, провокации и другие постановочные элементы.

Рассмотрим для примера фильм «Хороший почтальон» режиссера Тонислава Христова. Он вначале поехал и познакомился с теми, кого собирался снимать – с жителями деревни на границе с Турцией – а потом сказал им играть самих себя. Каждый из диалогов они повторяли по несколько раз, пока он не был снят со всех нужных ракурсов; это техника сюжетного кино. Однако все герои – реальные люди и все разговоры реальные.

1.2 Своеобразие работы сценариста, режиссера и оператора при съемке документального фильма

Документальные фильмы могут быть сняты на любые темы, но при этом форма подачи и сам процесс подготовки и съемки документального фильма будет отличаться. Так же документальные фильмы могут отличаться стилями. Например, съемочная группа снимает быт в деревне на воде. Для того чтобы добиться максимально реальной картины, им придется находиться там довольно долгое время, дожидаться пока их перестанут замечать.

Еще одной особенностью документалистики является звук. С помощью звука можно воздействовать на эмоции зрителя, создавать атмосферу фильма, задавать акценты.

Звук обычно разделяют на шум, музыку, слова (диалоги, монологи, дикторский текст).

Создание любого кино начинается с написания сценария, но в отличие от игрового кино, где все актеры четко следуют сценарию, в документальном нельзя предугадать, что скажет герой и как он себя поведет. В любом случае сценарий должен быть написан, для того чтобы вся съемочная группа понимала основную тему и идею фильма.

Перед тем, как писать сценарий, нужно исследовать материал по заданной теме. Анализирование ключевых источников, статей, писем, общение с людьми, которые являются экспертами в теме будущего кино - всё это поможет написать исторически правильный сценарий. Исследование поможет понять героев.

Сценарист должен создать примерный сценарий и быть готовым к его изменению по ходу съемок. Сценарий строится на конфликте, без него фильм будет скучным, с самого начала необходимо вызвать интерес у зрителя. Дальше его необходимо эмоционально вовлечь в историю, вызвать сопереживание. Герои фильма не должны быть совершенными, иначе они не вызовут у зрителя никаких чувств.

В сценарии должен быть прописан ритм и композиция, для того чтобы оператору понимать какие кадры снимать (длинные, короткие).

В документальном кино хорошая операторская работа играет огромную роль.

Оператор выбирает с какого ракурса лучше снять, какой план выбрать (крупный, средний, общий, деталь). Общий план используется для того, чтобы показать обстановку, где происходит съемка, передать атмосферу действия. Средний план определяет объект внимания. Он является промежуточным

между общим и крупным. Крупный план применяется для выделения объекта из фона. Деталь используют тогда, когда хотят акцентировать внимание на объекте.

Именно он погружает зрителя в мир своего героя. Важно, чтобы оператору была небезразлична тема съемки. Он должен быть хорошим наблюдателем, замечать детали. В задачи оператора входит передача правильного настроения фильма. Иногда на съемках происходят незапланированные, интересные события, оператор должен всегда быть начеку и не пропускать такие моменты. У него в голове всегда должен быть сценарий, для того чтобы понимать, какие кадры подойдут для создания фильма. Умение найти контакт с героем фильма поможет оператору понять, с какой стороны его лучше показать. Для оператора важно видеть нужные кадры, стараться не снимать лишнее.

Оператор должен уметь выстроить правильную композицию в кадре, в нем не должно быть элементов, которые будут отвлекать.

Главным человеком, который перенесет написанный сценарий на экран, является режиссер.

Режиссер должен создать атмосферу, которая поможет зрителю усвоить информацию, предоставленную в документальном кино. Его задача уловить внимание зрителя и держать его до самого конца фильма. Так как в документальном кино показаны реальные события, у зрителя будет максимальное эмоциональное переживание, в отличие от игрового кино, где зритель может воспринимать фильм, не сопереживая героям, так как понимает что это всего лишь актеры, а не реальные люди.

Основной задачей режиссера является подбор информации. Он должен правильно расставить акценты, чтобы зритель смог прочувствовать всю гамму эмоций на себе.

Режиссер должен продумать всё до мельчайших деталей, для того чтобы фильм был интересен широкой публике. Важно, чтобы режиссер был оперативен и точен в своих действиях и словах, от него зависит вся работа съемочной группы. Режиссер следит за всем съемочным процессом и за качеством выполнения работы каждого участника съемок. На съемках постоянно случаются непредвиденные ситуации, поэтому режиссеру необходимо быстро принимать решения и координировать весь съемочный процесс.

Коммуникабельность и общительность тоже важны для режиссера. От того, найдет ли он общий язык с героями фильма, зависит успех картины.

Креативность взглядов, готовность к трудностям во время съемок, мобильность помогут режиссеру снять хороший, интересный фильм.

Интервью – это неотъемлемая часть в съемке документального кино. Под интервью понимается не только вопросы-ответы героя на камеру, но и умение поддерживать с ним доверительные отношения. Нужно внимательно слушать все, что он говорит, быть заинтересованным человеком, стараться проникнуть в душу героя. Важно быть тактичным, понимающим и одновременно настойчивым. Обычно интервью берет режиссер, но иногда он доверяет это своему редактору.

Создание документальных фильмов требует от съемочной группы невообразимой выдержки, так как этот процесс довольно трудоемкий. Так же необходим огромный талант, для того чтобы кинокартина смогла привлечь интерес публики и ее внимание.

ГЛАВА 2. ПОЭТАПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА

2.1 Основные этапы создания документальных короткометражных фильмов

Создание фильма начинается с подготовки, на этом этапе необходимо разработать тему, найти подходящую технику, собрать весь необходимый материал, договориться со съемочной группой и ввести их в курс дела.

На подготовительном этапе важно предвидеть всевозможные препятствия, которые могут ожидать во время съемок.

Для начала нужно исследовать материал по выбранной теме. Проанализировать литературу и отобрать для себя то, что может пригодиться в дальнейшем; пообщаться с людьми, которые как то связаны с темой; также нужно найти общий язык с будущими героями фильма, важно зажечь в них интерес. Лучше сделать предварительные пробы съемок, для того чтобы не ошибиться с выбором как съемочной группы, так и героя.

После того, как необходимая информация собрана, необходимо написать сценарий, на его основе делается фильм. «Картину решает драматургия, – пишет выдающийся режиссер М.Ромм. – Все важно: важна работа актеров, важна режиссерская изобретательность, тонкость его работы, выразительность, темперамент, умение обращаться с кадром, с массовой, важен монтаж, важно изобразительное решение, важны все компоненты кинематографа, которые формируют зрелище – но фундаментом картины является сценарий: он решает успех дела, он определяет и идейный и художественный результат»[24, с. 52] .

Некоторые считают, что сценарий писать не обязательно, но это не так. Важно представлять хотя бы примерную картину фильма, точно по сценарию,

конечно, снять не получится, так как съемки документального кино непредсказуемы.

Для начала нужно написать литературный сценарий. В нем должен быть прописан сюжет, который будет состоять из эпизодов и диалогов.

Существует классическая конструкция построения фильма, по которой действие проходит минимум пять этапов.

1.Экспозиция. В начале фильма зрителя следует познакомить с главными героями, для того, чтобы он мог следить за развитием событий.

2.Завязка, то есть постановка какого-либо конфликта.

3.Развитие действия – это основная часть фильма, в которой развивается конфликт.

4.Кульминация – высшая точка проявления конфликта.

5.Развязка – конечный эпизод, в котором подводятся итоги.

После написания литературного сценария, нужно создать режиссерский сценарий. Он пишется для того, чтобы съемочная группа понимала, что им предстоит делать. «Режиссёрский сценарий — это непосредственный итог углубленного изучения режиссёром литературной основы будущего фильма. Это как бы запись фильма, родившегося в творческом воображении режиссёра в результате анализа литературного сценария и изучения всех связанных с его темой образов и материалов. Режиссёрский сценарий формулирует во всех деталях развития сюжета и определяет монтажно-ритмический строй и особенности изобразительного решения. Режиссёрский сценарий является тщательным и глубоко продуманным планом всей творческой и производственной работы постановочного коллектива»[22, 16] .

В режиссерском сценарии прописывается время сцены, крупность, содержание изображения, музыка, дикторский текст, шумы. Обычно такой сценарий составляют в виде таблицы.

Перед съемками нужно составить список расходов и написать заявку. Она нужна для того, чтобы вся съемочная группа понимала точную тему и идею, и для привлечения спонсоров. Заявка должна убедить всех в том, что будущий фильм достоин их внимания.

Образец заявки:

1. Тема – о чем?
2. Идея – ради чего?
3. Обоснование выбора темы:

а) (почему это будет интересно другим, основываясь на каких-либо фактах, положениях, цифрах)

б) (чем эта тема привлекает лично меня)

4. Главные герои (кто они? их роль)
5. Конфликт (к чему стремиться каждый из героев?)
6. Авторское отношение к материалу (эмоциональный градус моего взгляда на жизнь в данной работе: позитивно или негативно; юмор, сатира, фарс, лирика, драма, мелодрама, трагедия и т.д.).
7. План работы, ее структура (крупности и описание содержания предполагаемых ключевых кадров – обязательно начальные, финальные, кульминационные).

8. Хронометраж готового материала

9. Необходимые средства и ресурсы, привлекаемые к выполнению работы (примерная смета расходов по основным позициям (состав творческой группы, техническое оснащение, оплата по часам, аренда в рублях, количество смен)).

10. Предполагаемые сроки сдачи готового материала на утверждение и корректировку.

Перед началом съемок необходимо примерно посчитать, сколько понадобится на них времени и распланировать все по дням.

Стоит обсудить обязанности для каждого из съемочной группы.

Режиссер должен руководить всем съемочным процессом, следить за тем, чтобы фильм не отходил от заданной темы. Основной задачей режиссера является подбор информации. Он должен продумать всё до мельчайших деталей, для того чтобы фильм был интересен.

Оператор должен уметь работать со всей необходимой для съемок техникой, правильно выбрать крупность и выстроить композицию кадра. Он должен быть готовым к съемке неожиданных незапланированных кадров.

Осветитель, кроме того что должен отвечать за то, как расположить свет, чтобы подчеркнуть детали героев и обстановки, может еще и помогать советами режиссеру, так как он постоянно наблюдает на съемках за всем происходящим.

Звукооператору требуется следить за качеством записываемого им звука. Если будет плохой звук – фильм испорчен. Это всегда бросается в глаза и зритель не станет смотреть фильм с плохо звучащими голосами.

У всей съемочной группы должна быть одна очень важная особенность – быть незаметным. Герои часто боятся камеры, а если кроме нее на съемках будут давить чужие взгляды огромного количества съемочной команды, то человек не сможет раскрепоститься.

В подготовительный период, кроме описанного ранее, проводятся испытания техники. Этот период считается основным в создании фильма.

После подготовительного периода начинается съемочный период. Нужно быть готовым к изменениям сценария по ходу съемок, так как сложно точно предугадать, как поведут себя герои.

Монтажный период – это третий период создания кино. На этом этапе режиссер предоставляет монтажеру план монтажа, которого нужно придерживаться. Начинается монтаж с того, что просматриваются отснятые кадры. Вначале он создает черновой вариант фильма, лучше чтобы режиссер в этом не участвовал, для того, чтобы увидеть новый взгляд на его работу. После создания черновика, его просматривает режиссер и вносит поправки. После этого происходит запись дикторского текста, музыки и шумов.

Когда все этапы монтажа пройдены, остается собрать все воедино, создать окончательный вариант монтажа и свести все элементы в готовый фильм.

2.2 Литературные и режиссерские сценарии фильмов «В твоей голове», «Крещенские купания», «Утро»

На написание сценария ролика «В твоей голове» меня вдохновила уральская индустриальная биеннале современного искусства. Выставочные экспонаты показались мне странно притягательными, когда я была на выставке в первый раз. В каждой комнате творилось нечто нестандартное, то, что мало

кому может прийти в голову. Эти творения – внутренний мир участников этой выставки, кажется, что они сошли с ума, и ты сходишь с ума вместе с ними, потому что находишься в их голове. С помощью своей героини я решила познакомить вас с тем, что живет внутри творческой личности.

Ниже представлен литературный и режиссерский сценарий короткометражного документального фильма «В твоей голове».

Литературный сценарий фильма «В твоей голове»

Сцена 1.

Интерьер: подвал с коридором и комнатой в конце.

Девушка медленно идет по коридору, останавливается возле дверного проема. Облокачивается на стену, смотрит в сторону коридора, потом в комнату.

В комнате пол покрывает вода, над потолком висит коса, она крутится по кругу, задевая воду.

Сцена 2.

Интерьер: лестница.

Лестница, которая ведет из подвала, вся в пыли, обшарпанная, в паутине. По ней как бы прошла героиня, но ее нет в кадре.

Сцена 3.

Интерьер: стена с окном.

Розовая стена с отверстием в виде окна. Девушка пытается выбраться из него. Лица не видно. Руками с небрежно расставленными пальцами она трогает стену, будто что-то ищет.

Сцена 4.

Интерьер: пустая комната.

Треугольная комната, наполненная светом от множества ламп. Девушка не шевелится, сидит на полу.

Свет постепенно становится ярче.

Сцена 5.

Интерьер: комната с картинами.

В камеру светит яркая лампа. На стенах висят картины. Девушка проходит мимо и отворачивается.

Сцена 6.

Интерьер: комната, уставленная телевизорами.

Стоит большое количество телевизоров друг на друге. По ним крутят бессмысленные ни как не связанные ролики. Девушка не шевелясь, с отсутствующим взглядом сидит на полу. Она окружена этими телевизорами.

Сцена 7.

Интерьер: комната с колыбелью.

Сцена начинается с темноты. Постепенно становится светлее. Девушка возле колыбели и смотрит внутрь. Из колыбели идет яркий свет. Свет то гаснет, то зажигается.

Сцена 8.

Интерьер: лифт.

Девушка стоит в лифте. Лифт красный. Она смотрит в зеркало.

Сцена 9.

Интерьер: разрисованный коридор.

Коридор разрисован черными красками. Девушка стоит, потом выходит из кадра.

Сцена 10.

Интерьер: комната с зеркалами.

Все стены комнаты облеплены зеркалами. Девушка смотрит в зеркало, в свои грустные глаза.

Сцена 11.

Интерьер: комната с лицами.

Все стены комнаты обклеены вырезанными лицами людей. Девушка кружится вокруг своей оси с диким взглядом, она сходит с ума.

В следующем кадре она сидит на полу.

Сцена 12.

Интерьер: комната, обклеенная фотографиями.

Стены комнаты обклеены фотографиями, которые сделаны в разных странах.

Девушка стоит в углу к нам спиной. Она трогает стены руками.

Сцена 13.

Интерьер: комната, усыпанная бумажками

В комнате на полу лежат бумажки, на которых написана бессмыслица.

Девушка лежит на полу. Она рассматривает одну из них.

Сидит на корточках. Со злостью кидает несколько бумажек в стену.

Сцена 14.

Интерьер: лабиринт.

Девушка идет по лабиринту, постоянно оборачивается. В лабиринте горит лампа. Девушка выходит из лабиринта.

Темнота. Несколько секунд играет музыка без изображения.

Режиссерский сценарий фильма «В твоей голове»

Длина кадра	Крупность	Содержание изображения	Музыка
26 секунд	Крупный, переходящий в общий	Девушка идет от камеры, спиной к ней. Поворачивается боком и облокачивается на стену.	Начало музыки
5 секунд	Деталь	Коса, скользящая по воде.	
7 секунд	Деталь	Панорама лестницы сверху вниз. В кадре видно перила.	

4 секунды	Средний	Девушка трогает руками стену.	
5 секунд	Общий	Девушка неподвижно сидит на полу.	
4 секунды	Средний	В камеру светит яркий свет. Девушка идет в сторону, камера движется за ней. Она отворачивается.	
6 секунд	Общий	Камера подходит к девушке, сидящей на полу. Вокруг нее работают телевизоры. Панорама телевизоров.	
4 секунды	Крупный	Лицо крупно.	

		Камера покачивается из стороны в сторону.	
0,5 секунды	-	Темнота.	
3 секунды	Общий	Девушка стоит возле колыбельной.	
0,5 секунды	-	Темнота.	
3 секунды	Крупный	Панорама от колыбели к девушке.	
0,5 секунды	-	Темнота.	
4 секунды	Крупный	Панорама с лица девушки и зеркала вниз до конца руки.	

4 секунды	Общий	Девушка стоит спиной возле разрисованной стены. Уходит из кадра.	
0,2 секунды	-	Темнота	
4 секунды	Средний	Камера отдаляется от девушки. Девушка смотрит в зеркало.	
5 секунд	Крупный	Девушка крутится вокруг своей оси.	
2 секунды	Общий	Девушка сидит на полу, не шевелится.	
4 секунды	Общий	Девушка стоит в углу, трогает руками стены.	
4 секунды	Общий	Девушка лежит на полу. Смотрит на листок.	
2 секунды	Средний	Девушка кидает	
		несколько листков в стену. Камера следует от руки за листками.	
16 секунд	Средний, временами переходящий в крупный	Девушка идет по коридору навстречу камере. В конце коридора она проходит мимо камеры.	

9 секунд	-	Темнота.	Продолжает играть музыка. После 9 секунд темноты музыка заканчивается.

Настроение во всем фильме отчужденное, меланхоличное. Играет фортепиано.

Литературный сценарий фильма «Утро»

Сцена 1.

Интерьер: тумбочка, будильник.

На тумбочке стоит будильник. Он начинает звенеть. Рука тянется к нему, роняет будильник циферблатом вниз и толкает его в камеру. Девушка, которая лежит на заднем плане на кровати, потягивается (видны только руки).

Сцена 2.

Интерьер: низ кровати.

Видно низ кровати, покрытый пледом. Девушка спускает босые ноги с кровати. Она надевает плюшевые тапочки с помпонами. Встает с кровати и уходит из кадра.

Сцена 3.

Интерьер: ванная.

Из крана течет вода. Девушка моет руки, но в кадре руки почти не видны, видно бурлящую воду в раковине.

Девушка чистит зубы, глаз не видно.

Сцена 4.

Интерьер: комната в квартире.

Чайник стоит на тумбочке и начинает кипеть.

Сцена 5.

Интерьер: кухня.

Девушка открывает дверцу кухонного шкафа. Берет чай и закрывает ее.

На столе стоит кружка, в ней чайный пакетик. Девушка наливает в кружку кипятка и размешивает чай ложкой.

Девушка откусывает печенье, жует. Запивает чаем.

Сцена 6.

Интерьер: комната.

Девушка гладит свитер на гладильной доске. Из утюга идет пар.

Сцена 7.

Интерьер: стена.

Девушка застегивает куртку вначале на молнию снизу вверх, потом на кнопки сверху вниз.

Сцена 8.

Интерьер: подъезд.

Девушка захлопывает дверь и закрывает ее на ключ.

Она спускается по ступеням вниз.

Сцена 9.

Интерьер: улица.

Девушка стоит на остановке. Приезжает троллейбус. Она ждет пока все зайдут и тоже заходит в него.

Сцена 10.

Интерьер: троллейбус.

Девушка сидит в троллейбусе. Она читает книгу.

Дворник за окном лопатой убирает снег.

Девушка убирает книгу, встает и выходит.

Сцена 11.

Интерьер: улица.

Девушка подходит к двери университета, открывает дверь и заходит внутрь.

Сцена 12.

Интерьер: университет.

Девушка идет к вахтерше и проходит мимо нее. Она здоровается.

Сцена 13.

Интерьер: университет.

Две девушки сидят за фортепьяно. Они играют на нем в 4 руки. Одна из девушек является преподавателем для второй.

Режиссерский сценарий фильма «Утро»

Длина кадра	Крупность	Содержание изображения	Музыка, шумы
10 секунд	Деталь	Будильник на переднем плане. Рука тянется к нему, роняет и толкает в камеру. На заднем плане потягивается девушка (видно только руки).	Имитация голосом звука будильника. Звук, того, как потягивается девушка.
17 секунд	Крупный	Низ кровати. Девушка опускает ноги с кровати и надевает тапочки. Уходит из кадра.	Имитация голосом шуршания тапочек. Имитация голосом шагов.
3 секунды	Деталь	Из крана течет вода.	Имитация голосом журчания воды.
4 секунды	Деталь	Слив в раковине.	Имитация

		Девушка моет руки.	голосом журчания воды.
5 секунд	Деталь	Лицо боком. Чистит щёткой зубы сначала с одной стороны, потом с другой.	Имитация голосом зубной щетки.
2 секунды	Общий	Чайник начинает закипать. Он стоит на тумбе. Вид сбоку.	Имитация голосом звука закипания воды в чайнике.
5 секунд	Деталь	Чайник закипел. Цвет подсветки чайника сменился с красного на синий.	Имитация голосом звука кипения воды в чайнике.
3 секунды	Крупный	Чайник сверху. На камеру попадает пар и она запотевают.	Имитация голосом звука пара.

4 секунды	Средний	Девушка открывает дверцу кухонного шкафа (видны только руки).	Имитация голосом звука скрипящей дверцы.

		Берет чай, закрывает дверцу.	
7 секунд	Деталь	В кадре стоит кружка с чайным пакетиком внутри. В нее льется кипяток. Ложкой размешивается чай.	Имитация голосом звука воды.
10 секунд	Деталь	Девушка откусывает печенье. Жует и запивает чаем.	Имитация голосом хруста печенья. Звука прихлёбывания чая.

3 секунды	Средний	Девушка гладит свитер. Видно ее тело (без головы) и руки. Так же видно гладильную доску, на которой лежит свитер.	Имитация голосом шуршания утюга.
4 секунды	Деталь	Утюг ездит по свитеру и	Звук пара. Имитация

		пускает пар в объектив.	голосом шуршания утюга.
7 секунд	Средний	Девушка застегивает куртку в начале на молнию (панорама снизу вверх на руками), потом на кнопки (панорама сверху вниз за руками).	Имитация голосом звука застегивания молнии. Имитация голосом звука застегивания кнопок.

6 секунд	Средний	Одной рукой девушка захлопывает дверь, второй закрывает дверь на ключ. Видны руки и тело.	Имитация голосом звука захлопывания двери. Имитация голосом звука ключа, который поворачивается в замке.
2 секунды	Средний	Девушка спускается по лестнице. Видно только и саму лестницу.	Имитация голосом шагов
3 секунды	Общий	К остановке начинает	Имитация голосом звука

		подъезжать троллейбус.	троллейбуса.
3 секунды	Деталь	В кадре лицо девушки сбоку. Фокус, переходящий с волос девушки на щеку.	Имитация голосом звука троллейбуса.

3 секунды	Деталь	Усы троллейбуса.	Имитация голосом собачьего лая.
2 секунды	Общий	Девушка заходит в троллейбус вместе с толпой.	
5 секунд	Общий	Девушка сидит в троллейбусе (вид сбоку). Читает книгу.	Разговор девушки самой с собой (ее мысли). Имитация голосом звука троллейбуса.
4 секунды	Деталь	Рука перелистывает страницу книги.	Разговор девушки самой с собой (ее мысли). Имитация голосом звука троллейбуса.
3 секунды	Общий	Дворник за	Разговор

		окном убирает лопатой снег.	девушки самой с собой (ее мысли). Имитация голосом звука троллейбуса.

3 секунды	Общий	Девушка сидит в троллейбусе (вид спереди). Убирает книгу в сумку. Встает и идет к выходу.	Имитация голосом звука троллейбуса.
2 секунды	Средний	Девушка держится за поручень возле выхода из троллейбуса. Троллейбус останавливается. Она выходит.	Имитация голосом звука троллейбуса.
2 секунды	Средний	Девушка подходит к двери в университет. Открывает дверь и заходит внутрь. Видна табличка университета. Дверь	Имитация голосом звука шагов. Имитация голосом звука захлопывания двери.
		захлопывается.	

3 секунды	Средний	Девушка идет мимо вахтерши, показывает ей пропуск, здоровается. Камера движется за ней (видно только плечо).	Имитация голосом звука шагов.
6 секунд	-	Затемнение и темнота.	Начинает играть музыка (фортепиано).
5 секунд	Крупный	Замедленная съемка. Девушка поправляет волосы.	
3 секунды	-	Темнота.	
4 секунды	Крупный	Замедленная съемка. Руки двух девушек играют на фортепиано.	
3 секунды	Крупный	Замедленная съемка. Лица девушек (сбоку).	
4 секунды	Крупный	Замедленная съемка.	

		Руки двух девушек, которые играют на фортепиано (вид сбоку).	
3 секунды	Деталь	Замедленная съемка. Рука девушки, которая играет на фортепиано.	
3 секунды	Общий	Девушки сидят за фортепиано. Спиной к камере. Съемка через дверной проем.	
6 секунд	Общий	Девушки сидят за фортепиано. Спиной к камере. Съемка через дверной проем (чуть дальше, чем предыдущий кадр). Постепенно картинка затухает.	Музыка и начинает затихать с пропадает вместе картинкой.

2.3 Организация съемочного процесса и монтаж фильмов

Организация фильма «В твоей голове» и его монтаж.

Съемки короткометражного фильма «В твоей голове» длились всего один день. Было снято много сцен, гораздо больше, чем было нужно, для того чтобы можно было выбрать лучшие кадры. Несколько раз на съемках делался перерыв, для того, чтобы актриса смогла отдохнуть от камеры. Очень важно было снять все за один день, так как выставка на следующий день уже не работала. В съемке принимала участие Анастасия Колегова, ей удалось передать атмосферу фильма, которая была задумана изначально.

Из оборудования для создания фильма был фотоаппарат производства фирмы Canon EOS 600D, дополнительный объектив к нему 50мм и штатив. Штатив впоследствии был отставлен, съемка осуществлялась без него. Так был создан эффект присутствия зрителя на выставке.

Съемки проходили на уральской индустриальной выставке современного искусства, которая базировалась в гостинице Исеть.

Перед тем, как начать съемку, необходимо было изучить данную выставку и узнать всю важную информацию – историю создания каждого экспоната, также нужно было прочувствовать общее настроение выставки.

После того, как кадры были отсняты, начался продолжительный отбор кадров, который несколько затянулся – было снято много кадров.

Целью фильма было показать, как девушка посещает выставку, но если бы она просто ходила туда-сюда, было бы совсем не интересно для зрителя. Сочетание странной девушки со странными экспонатами должно было привлечь внимание зрителей к данной выставке.

Монтаж фильма «В твоей голове» длился около недели. Был просмотрен весь отснятый материал и выбраны лучшие, кадры и планы для фильма.

Сам монтаж проходил в такой последовательности. Полученный материал сортировался в необходимом порядке, что значительно упрощало хранение и поиск необходимого материала. Далее запускалась монтажная программа (SONY VEGAS PRO 12) и выстраивались необходимые параметры для корректной работы с видео. Параметры проекта фильма «В твоей голове»: разрешение 1440x1080, 23 кадра в секунду, формат видео (.wmv). Точно такими же должны быть и настройки проекта: 1440x1080 его разрешение, 23 кадра в секунду – частота кадров.

Когда нужные файлы были отобраны, началась работа с ними. Некоторые кадры требовалось замедлить. Почти все кадры пришлось обрезать, для того, чтобы они вписывались в общую динамику фильма.

В течение всего монтажа нужно было следить за правильностью динамики и темпом сцен.

Когда весь материал был собран, необходимо было найти подходящую для видеоряда музыку. Главной ее задачей было подчеркнуть настроение всего фильма. Было важно, чтобы она была меланхоличной и немного странной. Музыка фортепьяно очень хорошо подошла под эти критерии.

После нахождения нужной музыки, нужно было подогнать каждый кадр под ее темп.

В некоторых местах, для усиления эмоциональности, были вставлены отрывки с черным экраном. Они прекрасно вписались в динамику всего произведения.

Перед тем, как закончить монтаж, необходимо было посмотреть весь проект от начала до конца. Подправить недочеты. Сделать цветокоррекцию

всего фильма, каждого кадра по отдельности. Когда все это было выполнено, нужно было просчитать проект с выставленными параметрами видео.

Ниже представлен монтажный лист, по которому выполнялся монтаж документального фильма.

Монтажный лист фильма «В твоей голове»

Длина кадра	Крупность	Содержание изображения	Музыка
26 секунд	Крупный, в переходящий общий	Девушка идет от камеры, спиной к ней. Поворачивается боком и облокачивается на стену.	Начало музыки
5 секунд	Деталь	Коса, скользящая по воде.	
7 секунд	Деталь	Панорама лестницы сверху вниз. В кадре видно перила.	
4 секунды	Средний	Девушка трогает руками стену.	
5 секунд	Общий	Девушка неподвижно сидит на полу.	

4 секунды	Средний	В камеру светит яркий свет. Девушка идет в сторону, камера движется за ней. Она отворачивается.	

6 секунд	Общий	Камера подходит к девушке, сидящей на полу. Вокруг нее работают телевизоры. Панорама телевизоров.	
4 секунды	Крупный	Лицо крупно. Камера покачивается из стороны в сторону.	
0,5 секунды	-	Темнота.	
3 секунды	Общий	Девушка стоит возле колыбельной.	
0,5 секунды	-	Темнота.	
3 секунды	Крупный	Панорама от колыбели к девушке.	
0,5 секунды	-	Темнота.	

4 секунды	Крупный	Панорама с лица девушки и зеркала вниз до конца руки.	
4 секунды	Общий	Девушка стоит спиной возле разрисованной стены. Уходит из кадра.	

0,2 секунды	-	Темнота.	
4 секунды	Средний	Камера отдаляется от девушки. Девушка смотрит в зеркало.	
5 секунд	Крупный	Девушка крутится вокруг своей оси.	
2 секунды	Общий	Девушка сидит на полу, не шевелится.	
4 секунды	Общий	Девушка стоит в углу, трогает руками стены.	
4 секунды	Общий	Девушка лежит на полу. Смотрит на листок.	

2 секунды	Средний	Девушка кидает несколько листков в стену. Камера следует от руки за листками.	
16 секунд	Средний, в временами переходящий крупный	Девушка идет по коридору навстречу камере. В конце коридора она проходит мимо камеры.	
9 секунд	-	Темнота.	Продолжает играть музыка.
			После 9 секунд темноты музыка заканчивается.

Организация фильма «Утро» и его монтаж.

Съемки короткометражного фильма «Утро» длились два дня. Фильм был разбит на две части: когда героиня дома и когда героиня на улице и в университете. Оба дня были очень интересными, некоторые фишки были придуманы в процессе съемок.

Каждый кадр был снят по несколько раз, для того чтобы в процессе монтажа выбрать наилучшие кадры.

Все действия, показанные на экране, героиня проделывает каждое будничное утро, за исключением игры на фортепьяно.

На первый съемочный день были запланированы сцены:

-сцена с будильником

-сцена с чайником

-сцена в ванной комнате

-сцена с утюгом

Весь отснятый материал составил около 45% готового фильма.

Планы на второй день съемок:

-сцена в подъезде

-сцена на улице, на остановке

-сцена в троллейбусе

-сцена в университете

Из оборудования для создания фильма был фотоаппарат производства фирмы Canon EOS 600D, дополнительный объектив к нему 50мм и штатив.

В этом фильме было решено использовать инсценировку. Героине требовалось играть саму себя, то есть выполнять обычные для нее действия.

Для съемок нам необходимо было приобрести будильник, остальной реквизит уже был в комнате и университете.

Часть съемок проходила в общежитии УрГПУ, в одной из его комнат. Другая часть проходила в здании УрГПУ на ул. Карла Либкнехта 9.

Монтаж фильма занял около недели. В процессе съемок возникла идея озвучить все предметы и действия героини, и окружающего ее мира. Для этого

на микрофон камеры были записаны все необходимые звуки. Выглядело это довольно забавно, к тому же это должно было вызвать положительные эмоции у зрителя.

Дома был просмотрен весь отснятый материал и выбраны лучшие кадры для фильма.

Сам монтаж проходил в такой последовательности. Полученный материал сортировался в необходимом порядке, что значительно упрощало хранение и поиск необходимого материала. Далее запускалась монтажная программа (SONY VEGAS PRO 12) и выстраивались необходимые параметры для корректной работы с видео. Параметры проекта фильма «Утро»: разрешение 1440x1080, 25 кадров в секунду, формат видео (.wmv). Точно такими же должны быть и настройки проекта: 1440x1080 его разрешение, 25 кадров в секунду – частота кадров.

Когда нужные файлы были отобраны, началась работа с ними. Почти все кадры пришлось обрезать, для того, чтобы они вписывались в общую динамику фильма. Динамика первой части фильма сильно отличается от второй. Во второй части она плавная, медленная.

Когда весь материал был собран, необходимо было подставить под действия и предметы, записанные нами звуки. Каждому предмету было записано несколько разных звуков, и при монтаже выбиралась наиболее подходящие из них. Реальные звуки действий и предметов решено было вырезать.

Так же была подобрана музыка для второй части фильма. Так как девушки играли на фортепьяно, была подобрана фортепьянная музыка. Для усиления плавности динамики были замедлены кадры и добавлены черные кадры.

Перед тем, как закончить монтаж, необходимо было посмотреть весь проект от начала до конца. Подправить обнаруженные недочеты. Сделать цветокоррекцию всего фильма, каждого кадра по отдельности. Когда все это было выполнено, нужно было просчитать проект с выставленными параметрами видео.

Ниже представлен монтажный лист, по которому выполнялся монтаж документального фильма.

Монтажный лист документального фильма «Утро»

Длина кадра	Крупность	Содержание изображения	Музыка, шумы
10 секунд	Деталь	Будильник на переднем плане. Рука тянется к нему, роняет и толкает в камеру.	Имитация голосом звука будильника. Звук, того, как потягивается девушка.

		На заднем плане потягивается девушка (видно только руки).	
17 секунд	Крупный	Низ кровати. Девушка опускает ноги с кровати и надевает тапочки. Уходит из кадра.	Имитация голосом шуршания тапочек. Имитация голосом шагов.

3 секунды	Деталь	Из крана течет вода.	Имитация голосом журчания воды.
4 секунды	Деталь	Слив в раковине. Девушка моет руки.	Имитация голосом журчания воды.
5 секунд	Деталь	Лицо боком. Чистит щёткой зубы сначала с одной стороны, потом с другой.	Имитация голосом зубной щетки.
2 секунды	Общий	Чайник начинает закипать. Он стоит на тумбе. Вид сбоку.	Имитация голосом звука закипания воды в чайнике.
5 секунд	Деталь	Чайник закипел. Цвет подсветки	Имитация голосом звука

		чайника с сменился на красного синий.	кипения воды в чайнике.
3 секунды	Крупный	Чайник сверху. На камеру попадает пар и она запотевают.	Имитация голосом звука пара.

4 секунды	Средний	Девушка открывает дверцу кухонного шкафа (видны только руки). Берет чай, закрывает дверцу.	Имитация голосом звука скрипящей дверцы.
7 секунд	Деталь	В кадре стоит кружка с чайным пакетиком внутри. В нее льется кипяток. Ложкой размешивается чай.	Имитация голосом звука воды.
10 секунд	Деталь	Девушка откусывает	Имитация голосом хруста

		печенье. Жует и запивает чаем.	печенья. Звука прихлёбывания чая.

3 секунды	Средний	Девушка гладит свитер. Видно ее тело (без головы) и руки. Так же видно гладильную доску, на которой лежит свитер.	Имитация голосом шуршания утюга.
4 секунды	Деталь	Утюг ездит по свитеру и пускает пар в объектив.	Звук пара. Имитация голосом шуршания утюга.
7 секунд	Средний	Девушка застегивает куртку в начале на молнию (панорама снизу вверх на руками), потом на кнопки (панорама сверху вниз за руками).	Имитация голосом звука застегивания молнии. Имитация голосом звука застегивания кнопок.

6 секунд	Средний	Одной рукой девушка захлопывает дверь, второй закрывает дверь на ключ. Видны руки и тело.	Имитация голосом звука захлопывания двери. Имитация голосом звука ключа, который поворачивается в замке.
2 секунды	Средний	Девушка спускается по лестнице. Видно только и саму лестницу.	Имитация голосом шагов
3 секунды	Общий	К остановке начинает подъезжать троллейбус.	Имитация голосом звука троллейбуса.
3 секунды	Деталь	В кадре лицо девушки сбоку. Фокус, переходящий с волос девушки на щеку.	Имитация голосом звука троллейбуса.
3 секунды	Деталь	Усы троллейбуса.	Имитация голосом собачьего лая.
2 секунды	Общий	Девушка заходит в	

		троллейбус вместе с толпой.	
5 секунд	Общий	Девушка сидит в троллейбусе (вид сбоку). Читает книгу.	Разговор девушки самой с собой (ее мысли). Имитация голосом звука троллейбуса.
4 секунды	Деталь	Рука перелистывает станицу книги.	Разговор девушки самой с собой (ее мысли). Имитация голосом звука троллейбуса.
3 секунды	Общий	Дворник за окном убирает лопатой снег.	Разговор девушки самой с собой (ее мысли). Имитация голосом звука троллейбуса.

3 секунды	Общий	Девушка сидит в троллейбусе (вид спереди). Убирает книгу в сумку. Встает и идет к выходу.	Имитация голосом звука троллейбуса.

2 секунды	Средний	Девушка держится за поручень возле выхода из троллейбуса. Троллейбус останавливается. Она выходит.	Имитация голосом звука троллейбуса.
2 секунды	Средний	Девушка подходит к двери в университет. Открывает дверь и заходит внутрь. Видна табличка университета. Дверь захлопывается.	Имитация голосом звука шагов. Имитация голосом звука захлопывания двери.

3 секунды	Средний	Девушка идет мимо вахтерши, показывает ей пропуск, здоровается. Камера движется за ней (видно только плечо).	Имитация голосом звука шагов.

6 секунд	-	Затемнение и темнота.	Начинает играть музыка (фортепиано).
5 секунд	Крупный	Замедленная съемка. Девушка поправляет волосы.	
3 секунды	-	Темнота.	
4 секунды	Крупный	Замедленная съемка. Руки двух девушек играют на фортепиано.	
3 секунды	Крупный	Замедленная съемка. Лица девушек (сбоку).	

4 секунды	Крупный	Замедленная съемка. Руки двух девушек, которые играют на фортепиано (вид сбоку).	
3 секунды	Деталь	Замедленная съемка. Рука девушки, которая играет	
		на фортепиано.	
3 секунды	Общий	Девушки сидят за фортепиано. Спиной к камере. Съемка через дверной проем.	

6 секунд	Общий	Девушки сидят за фортепиано. Спиной к камере. Съемка через дверной проем (чуть дальше, чем предыдущий кадр). Постепенно картинка затухает.	Музыка и начинает затихать пропадает вместе картинкой. с

Организация фильма «Крещенские купания» и его монтаж.

Съемки короткометражного фильма «Крещенские купания» длились один день. Хотелось снять ночные купания в проруби и передать всю атмосферу ночи. Событие происходило 19 января, на улице был невероятный мороз -35 градусов, камера замерзала вместе с руками, поэтому съемки более часа не представлялись возможными.

Крещенские купания — это народная православная традиция, существующая в России более сотни лет и имеющая для православных людей особое значение. Мне хотелось запечатлеть такое событие на камеру.

Цель была показать не всю картину события, а лишь ее часть, так как, например освящение источника снять не представлялось возможным.

В съемке был использован один источник искусственного света.

Из оборудования для создания фильма был фотоаппарат производства фирмы Canon EOS 600D, дополнительный объектив к нему 50мм, для того, чтобы можно было сделать картинку чуть светлее за счет диафрагмы.

Монтаж фильма «Крещенские купания» длился около недели. Был просмотрен весь отснятый материал и выбраны лучшие кадры и планы для фильма.

Сам монтаж проходил в такой последовательности. Полученный материал сортировался в необходимом порядке, что значительно упрощало хранение и поиск необходимого материала. Далее запускалась монтажная программа (SONY VEGAS PRO 12) и выстраивались необходимые параметры для корректной работы с видео. Параметры проекта фильма «Крещенские купания»: разрешение 1920x1080, 25 кадров в секунду, формат видео (.mp4). Точно такими же должны быть и настройки проекта: 1920x1080 его разрешение, 25 кадров в секунду – частота кадров.

Когда нужные файлы были отобраны, началась работа с ними. Почти все кадры пришлось обрезать, для того, чтобы они вписывались в общую динамику фильма.

Решено было оставить живой звук и не накладывать музыки, для того чтобы создать для зрителя эффект присутствия.

Перед тем, как закончить монтаж, необходимо было посмотреть весь проект от начала до конца, подправить обнаруженные недочеты. Когда все было выполнено, нужно было просчитать проект с выставленными параметрами видео.

Ниже представлен монтажный лист, по которому выполнялся монтаж фильма.

Монтажный лист документального фильма «Крещенские купания»

Длина кадра	Крупность	Содержание изображения	Музыка, шумы
3 секунды	Средний	Мужчина стоит в одеяле, дышит паром. Контровой свет.	Естественный шум на протяжении всего фильма
18 секунд	Средний	Мужчина заходит в прорубь, окунается и выбегает. Камера идет за ним (панорама)	
2 секунды	Общий	Парень стоит замерзший в куртке и шапке, наблюдает за купанием.	
3 секунды	Средний	Девушка стоит	

		в пуховике, наблюдает за происходящим. Освещена половина лица.	

7 секунд	Средний	Виден силуэт мужчины. Он заходит в прорубь и окунается. Камера идет за ним.	
3 секунды	Общий	Двое людей стоят, наблюдают за происходящим. На фоне видны огни ночного города. Мимо них проходит человек.	
6 секунд	Средний	Парня фотографируют фотоаппаратом со вспышкой, на его лице улыбка. Девушка	

		ПОДХОДИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВЫШЛО.	
5 секунд	Средний	Парень окунается в проруби, виден силуэт, из за вспышки фотоаппарата иногда видно лицо.	
2 секунды	Средний	Парни стоят в куче, одеваются.	
3 секунды	Средний	Парень надевает штаны, стоя на льду.	
3 секунды	Крупный	Силуэт профиля мужчины. Он укутан в одеяло. Контровой свет.	
2 секунды	Общий	Панорама города (огни).	

14 секунд	Средний	Парень отдает	
		полотенце, готовится нырять. Он заходит в прорубь и окунается. Камера идет за ним.	
5 секунд	Средний	Мужчина стоит в одеяле, дышит паром, контровой свет от фонаря.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив литературу по созданию документального короткометражного кино, документалистика была проанализирована как жанр киноискусства. Было снято три фильма в этом жанре.

Фильм «В твоей голове» снят в жанре очерк. В нем объединен фактический материал с эстетической формой его подачи. Для того чтобы улучшить впечатление зрителя от посещения выставки в фильме, был снят не сухой отчет о выставке, а интересный нестандартный сюжет с участием героини.

В каждой комнате творилось нечто нестандартное, то, что мало кому может прийти в голову. Хотелось снять об этих экспонатах фильм, но чтоб в главной роли была девушка, которая в полной мере сможет передать творящуюся там атмосферу.

Фильм «Утро» был снят в документальном жанре с помощью метода постановки. Было восстановлено типичное утро героини, ничего не было придумано, снято то, что происходит на самом деле каждый ее день. У этого фильма существует несколько особенностей. В первой части фильма решено было настоящие звуки предметов заменить на имитацию звуков голосом. Такой прием добавил фильму забавности и помог первой части стать немного детской, это было необходимо для реализации задумки. Детская жизнь закончилась с приходом героини в университет и началась взрослая серьезная жизнь. Решено было показать это с помощью звуков.

Фильм «Крещенские купания» снят в жанре очерка с элементами репортажа. Целью данного фильма является рассказ о событии, которое имеет особое значение для православных людей.

Создание фильма – сложный многогранный процесс, и чтобы он прошел все этапы, и превратился в то, что и задумывалось, необходимо четкое представление о результате работы, и равнодушное отношение создателя, его искренняя заинтересованность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

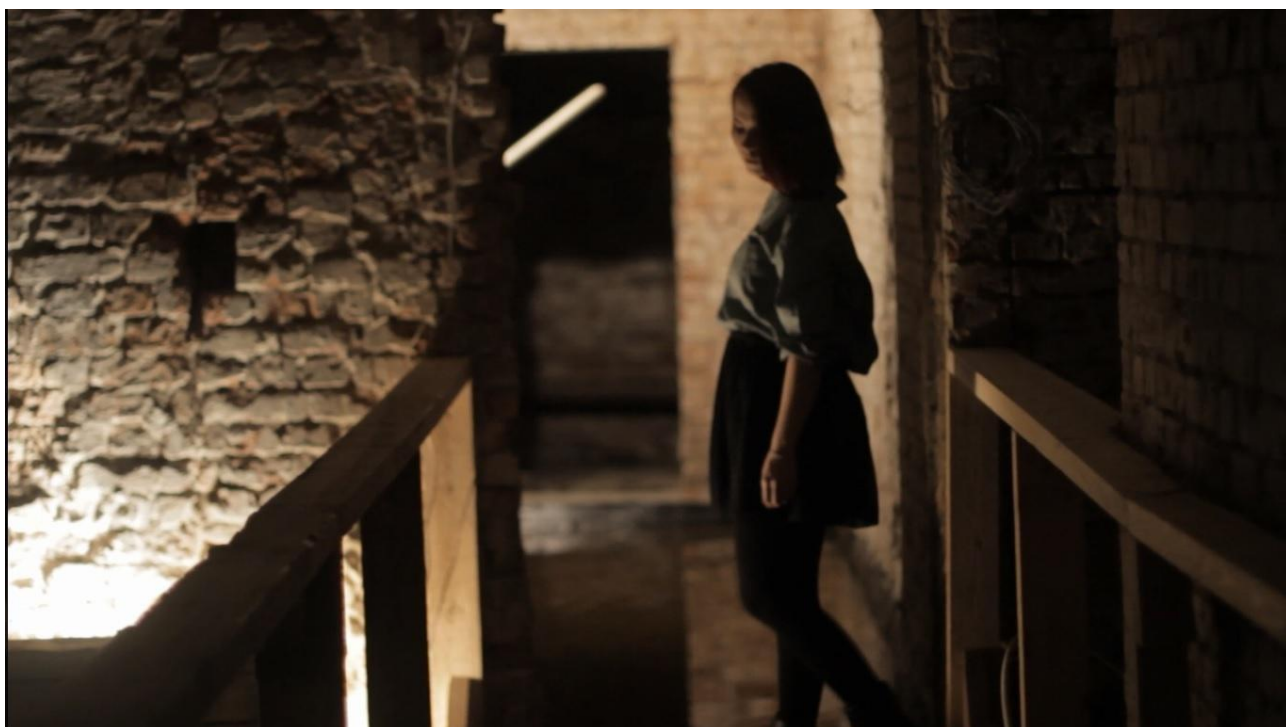
1. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972. – 384 с.
2. Баскаков В. Противоречивый экран. М.: Искусство, 1980. – 224 с.
3. Баскаков В. Кинолетопись огненных лет // Кино и время. Вып. 8. М.: БПСК, 1974.
4. Богоров А. Записки кинохроникера. Л.: Лениздат, 1973. – 248 с.
5. Джулай Л. Н. Документальный иллюзион: отечественный кинодокументализм — опыты социального творчества. М.: Материк, 2005. – 239 с.
6. Документальное и художественное в современном искусстве. Сб. статей. М.: Искусство, 1975. – 278 с.
7. Дробашенко С. История советского документального кино. М.: МГУ, 1980. – 90 с.
8. Дробашенко С. Феномен достоверности. М.: Наука, 1972. – 183 с.
9. Дробашенко С. Экран и жизнь. О художественном образе в документальном кино. М.: Искусство, 1962. – 240 с.
10. Кармен Р. Искусство кинорепортажа. М.: ВГИК, 1974. – 80 с.
11. Кинокамера пишет историю. М.: Искусство, 1971. – 390 с.
12. Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. – 235 с.

13. Листов В. История смотрит в объектив. М.: Искусство, 1974. – 224 с.
14. Магидов В. Зримая память истории. М.: Советская Россия, 1984. – 144 с.
15. Малькова Л. Современность как история. Реализация мифа в документальном кино. М.: Материк, 2002. – 124 с.
16. Медынский С. Е. Мастерство оператора-документалиста. М.: "Издательство 625", 2008. – 304 с.
17. Меркель М. Вечное движение. М.: Искусство, 1975. – 168 с.
18. Муратов С. Пристрастная камера. М.: Искусство, 1976. – 183 с.
19. Михайлов В. Фронтальной кинорепортаж. М.: НИИК, 1977. – 54 с.
20. Прожико Г. Проблемы современной советской кинодокументалистики. М.: ВГИК, 1988. – 78 с.
21. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М.: ВГИК, 2004. – 454 с.
22. Рабигер М. Режиссура документального кино. М.: ГИТР, 2006. – 543с.
23. Родионов О. Оператор - кинодокумент - фильм. М.: ВГИК, 1970. – 232 с.
24. Ромм М. Избранные произведения. Т. I. М.: Искусство, 1980. – 291 с.
25. Рошаль Л. Мир и игра. М.: Искусство, 1973. – 216 с.
26. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения. Факт и автор в неигровом кино. М.: Материк, 2001. – 204 с.
27. Саппак В. Телевидение и мы. М.: Искусство, 1963. – 168 с.

28. Франк Г. Карта Птолемея. Записки кинодокументалиста. М.: Искусство, 1975. – 392 с.
29. Фрейлих С. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, ТПО "Истоки", 1992. – 351 с.
30. Ханютин Ю. Современное документальное кино. М.: Знание, 1970. – 207 с.
31. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф. Крупным планом. М.: Искусство, 1972. – 471 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Кадр из фильма «В твоей голове»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Кадр из фильма «В твоей голове»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Кадр из фильма «В твоей голове»

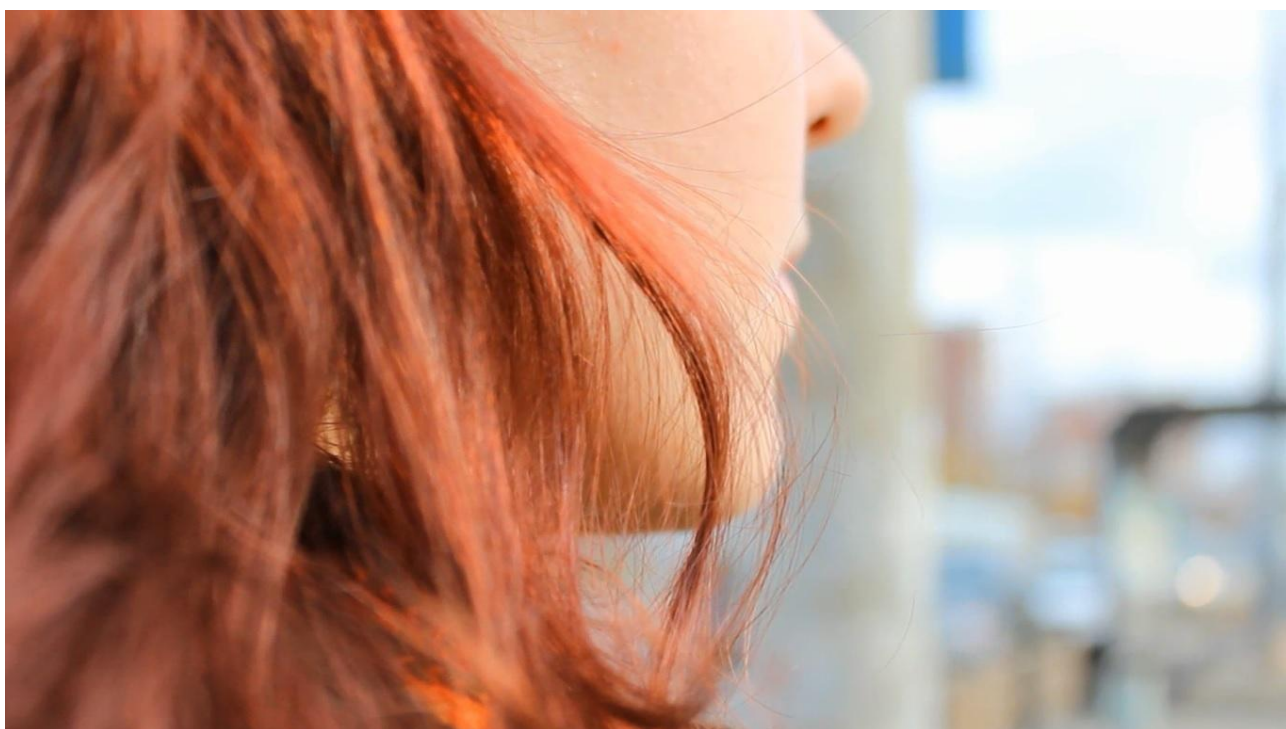
Кадр из фильма «В твоей голове»

Кадр из фильма «Утро»

Кадр из фильма «Утро»

Кадр из фильма «Утро»

Кадр из фильма «Утро»

Кадр из фильма «Купание на крещение»

Кадр из фильма «Купание на крещение»

Кадр из фильма «Купание на крещение»